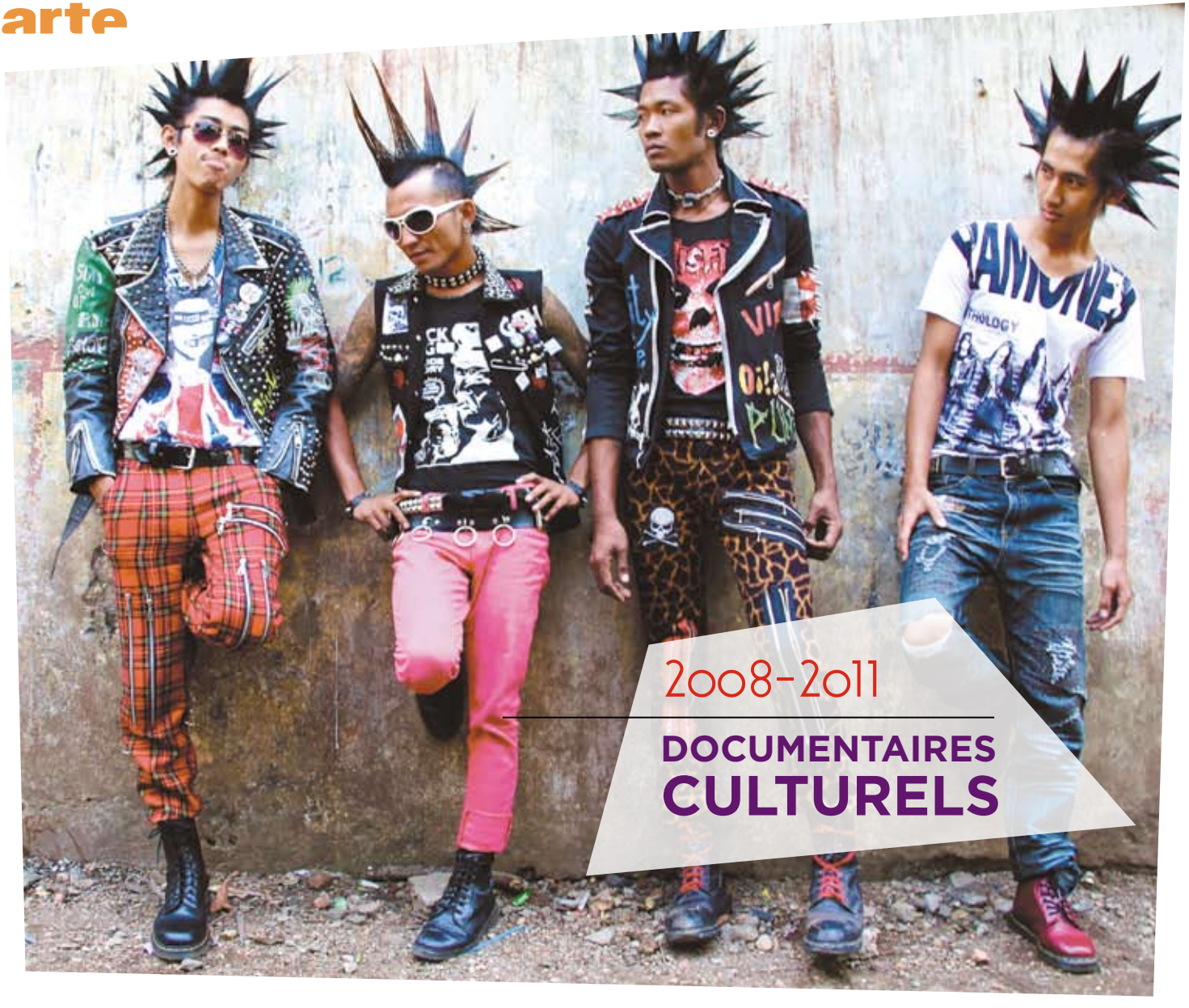
arte



2008-2011

DOCUMENTAIRES CULTURELS

2008-2011

DOCUMENTAIRES CULTURELS

SOMMAIRE

PATRIMOINE 3

CULTURE POP 41

LES COLLECTIONS 77

PATRIMOINE

PATRIMOINE

ANSELM KIEFER, L'ARTISTE À L'ŒUVRE 5

ARIANE MNOUCHKINE,
L'AVENTURE DU THÉÂTRE DU SOLEIL 6

BORIS VIAN, LA VIE JAZZ 7

BRUNES ET BLONDES 8

CHINE, L'EMPIRE DE L'ART ? 9

LA CRUCIFIXION 10

DANS L'ATELIER DE MONDRIAN 11

LES ENSORTILÈGES DE JAMES ENSOR 12

LA FACE CACHÉE DES FESSES 13

LES FORTERESSES DE L'ART 14

FRIDA KHALO ET LA MAISON BLEUE 15

GALLIMARD, LE ROI LIRE 16

GARY/AJAR, LE ROMAN DU DOUBLE 17

GILLES JACOB,
L'ARPENTEUR DE LA CROISETTE 18

LES JARDINS FONT LA VILLE 19

JEAN GENET, LE CONTRE EXEMPLAIRE 20

JÉRUSALEM(S) 21

J.M.W. TURNER 22

L'ISLAM AU LOUVRE 23

LETTRES MEXICAINES, ROMANCIERS
DE LA GRANDE FRONTIÈRE 24

LE MONDE SELON KAPOOR 25

NOUVELLE VAGUE VUE D'AILLEURS 26

L'ODYSSÉE D'ORSAY 27

L'OULIPO MODE D'EMPLOI 28

PAROLES PEINTES 29

PHILIPPE ROTH SANS COMPLEXE 30

PIERRE ETAIX, UN DESTIN ANIMÉ 31

LE PROCÈS CÉLINE 32

LE SCANDALE IMPRESSIONNISTE 33

SHANGHAI DREAMS 34

SIMONE WEIL, L'IRRÉGULIÈRE 35

LA STEIN CORPORATION 36

UNE HISTOIRE DU CINÉMA ISRAÉLIEN 37

UN MONDE MODESTE 38

LES VIES POSSIBLES
DE CHRISTIAN BOLTANSKI 39

LA VOIE DU TAO
OU L'ART DE L'IMMORTALITÉ 40

ANSELM KIEFER, L'ARTISTE À L'ŒUVRE

DOCUMENTAIRE DE SOPHIE FIENNES
(FRANCE, 2010, 53 MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SCIAPODE, AMOEBA FILMS, KASANDER FILMS
SÉLECTIONNÉ À CANNES EN 2010 DANS SA VERSION LONGUE "OVER YOUR CITIES GRASS WILL GROW"

Ce film rend compte du processus de création alchimique de l'artiste allemand Anselm Kiefer et explore l'univers personnel qu'il a élaboré dans son atelier-colline du Sud de la France.
En 1993, Kiefer quitte l'Allemagne pour La Ribaute, une soierie abandonnée près de Barjac. Pendant plus de 15 ans il y construit une série d'installations très élaborées. La Ribaute s'étend sur plus de 35 hectares, comme un village étrange, composé de vieux bâtiments et d'ateliers, reliés par un réseau de souterrains creusés par Kiefer. Ici création et destruction sont interdépendantes ; le film trempe dans les matériaux bruts qu'utilise Kiefer pour construire ses peintures et sculptures : plomb, béton, cendres, acide, terre, verre et or.

■ *The filmmaker Sophie Fiennes explores the unique chemistry of the German artist Anselm Kiefer's creative process in his 35-hectare open-air atelier at La Ribaute in the South of France.*

ARIANE MNOUCHKINE, L'AVENTURE DU THÉÂTRE DU SOLEIL

DOCUMENTAIRE DE CATHERINE VILPOUX
(FRANCE, 2009, 1H10MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, AGAT FILM & CIE,
LE THÉÂTRE DU SOLEIL, INA, BEL AIR MEDIA

De la Cartoucherie de Vincennes à New York en passant par Kaboul, la vie au quotidien et en tournée de la troupe du Soleil et de son ardente directrice et fondatrice. Une passionnante biographie théâtrale et intime.
À travers des scènes de répétition et des extraits de spectacles, des témoignages d'amis et de collaborateurs, des documents inédits sur la naissance du Théâtre du Soleil en 1964 et des images de tournées à l'étranger, Ariane Mnouchkine évoque son enfance, sa conception du théâtre, sa rencontre avec le public, son engagement politique. Depuis plus de quatre décennies, cette femme a su maintenir la cohésion d'une compagnie qui, par son travail, entend "ré-enchanter le monde".

■ *A captivating theatrical and intimate portrait of the French stage director Ariane Mnouchkine, who leads her troupe Le Théâtre du Soleil from Vincennes near Paris to Kabul, passing through New York.*

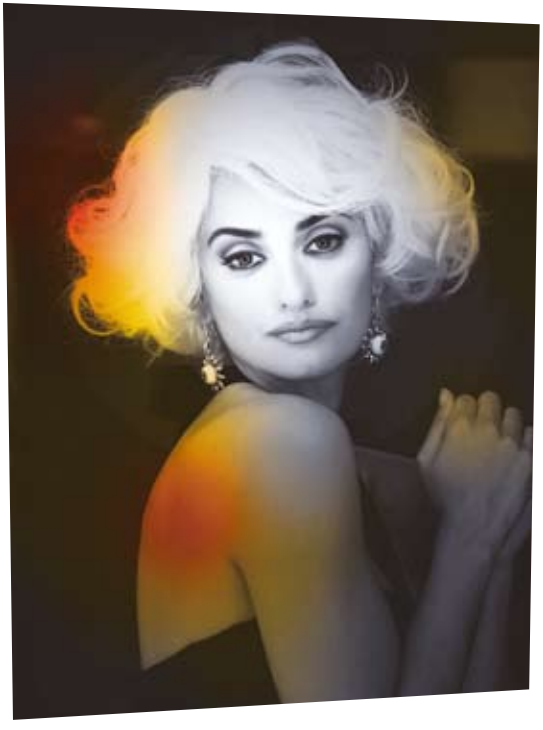
DR. FOND'ACTION

BORIS VIAN, LA VIE JAZZ

DOCUMENTAIRE DE PHILIPPE KOHLY
(FRANCE, 2009, 59MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS

En poésie et en musiques, la vie trop brève d'un dandy trop talentueux pour se prendre tout à fait au sérieux. Une biographie à son image, sensible et classieuse.
Ce film déroule les multiples fils d'une existence courte et très remplie, qui s'apparente à une course contre la montre : entre ses concerts de trompettiste, ses articles et chroniques, ses traductions et ses romans, ses amours, ses enfants, il signera quelques toiles "Bison", en référence à l'anagramme de son nom, "bison ravi".

■ *Boris Vian comes to life in this sensual portrait of a writer, dandy, artist and jazzman, whose too short existence nevertheless left an indelible mark on French culture.*



BRUNES ET BLONDES
LA CHEVELURE AU CINÉMA

DOCUMENTAIRE D'ALAIN BERGALA
(FRANCE, 2010, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZADIG PRODUCTIONS, LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE, TCM

Une promenade divertissante et glamour dans l'histoire de la chevelure au cinéma, à travers de nombreuses figures de stars – brunes, blondes et rousses.
Que regarde-t-on chez une actrice, en dehors de ses yeux, sinon ses cheveux ? Au cinéma, la chevelure féminine est toujours porteuse de fortes significations esthétiques, érotiques, sociales, historiques. La chevelure n'est pas seulement un motif visuel, elle est aussi au cœur des scénarios du septième art : la thématique des rivales, celle du changement d'identité, celle du fétichisme ou encore du sacrifice.

■ *An entertaining and glamourous stroll through the history of hair on screen, in cinema, bringing back to mind the greatest stars, brunettes, blonds and red-heads.*

CHINE, L'EMPIRE DE L'ART ?

DOCUMENTAIRE DE SHENG ZHIMIN ET EMMA TASSY
(FRANCE, 2009, 56MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ARTLINE FILMS

Un voyage au cœur de l'avant-garde artistique, mais aussi de la double identité des créateurs chinois, à la fois protagonistes du marché de l'art mondial et proies de notre imaginaire occidental. Il explore, comment, en moins de vingt ans, ils se sont hissés au sommet. Parmi les temps forts du film : 50 000 candidats planchent au concours d'entrée des Beaux-Arts de Hangzhou ; l'artiste franco-chinois Yan Pei- Ming s'attaque aux emblèmes de la Joconde et de l'Amérique d'Obama ; le promoteur immobilier Dai Zhikang construit le "Centre Pompidou de Shanghai" pour l'Expo universelle de 2010 ; le Suisse Uli Sigg dévoile sa collection privée dans la campagne de Bâle... Partout, le marché frétille et les artistes se fraient une voie entre deux vieux rêves : productivité et liberté.

■ *A journey through the avant-garde of Chinese art, that explores how, in less than 20 years, Chinese creators have risen to the summit of the international art market. From Switzerland to San Francisco, from Paris to Shanghai, the authors explore the facets of a very complex art scene.*

LA CRUCIFIXION
LE SCANDALE SACRÉ

CO-ÉCRIT PAR OLIVIER BESSE ET CORINNE DE THOURY
DOCUMENTAIRE DE OLIVIER BESSE (FRANCE, 2012, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MARA FILMS

Véritable acte de torture, le supplice de la crucifixion était initialement réservé au plus méprisable des individus.
Comment l'Église a-t-elle réussi à en faire le plus haut symbole de la chrétienté et le châtiment d'un seul homme, Jésus, fils de Dieu ? Pourquoi a-t-il fallu attendre le XXe siècle et l'art contemporain, pour voir des artistes se réapproprier ce symbole avec force, proposant des œuvres provocantes et scandaleuses?

Sous la forme d'une enquête menée dans différents pays, ce film montrera comment l'Église a détourné, à son profit et pendant des siècles, l'image de la crucifixion en utilisant toutes les ressources possibles de l'iconographie, créant ainsi la première campagne de communication réussie de l'histoire.

■ *An exploration of the way that cruxification has been depicted in art throughout the ages.*

DANS L'ATELIER DE MONDRIAN

DOCUMENTAIRE DE FRANÇOIS LEVY-KUENTZ
(FRANCE, 2010, 50MN)
COPRODUCTION : CINÉTÉVÉ, CENTRE POMPIDOU, INA ,
EMS FILMS, AVRO, FRANCE TÉLÉVISIONS
AVEC LA PARTICIPATION D'ARTE FRANCE

Le film retrace la vie du peintre néerlandais Piet Mondrian dont l'œuvre marque un tournant décisif dans l'histoire de la peinture moderne, inventant au début des années 20, un langage universel à partir de formes géométriques inédites et de couleurs primaires. Tourné dans la réplique exacte de son atelier à Paris, ce documentaire-fiction réincarne un Mondrian "vivant" passionné de danse et de jazz et redessine sa trajectoire artistique. À partir d'archives et d'entretiens avec l'écrivain et critique et ami proche Michel Seuphor, ce film nous fait revivre le cheminement qui l'a mené vers l'abstraction géométrique, qui en fait l'une des grandes figures de l'avant-garde artistique internationale.

■ *The filmmaker François Levy-Keuntz brings to life the Dutch artist Piet Mondrian in a sensitive portrait using as décor the exact replica of his Parisian atelier.*

LES ENSORTILÈGES DE JAMES ENSOR

DOCUMENTAIRE DE NORA PHILIPPE
ET ARNAUD DE MEZAMAT
(FRANCE, 2010, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, NORA PHILIPPE,
ABACARIS FILMS

Considéré comme l'un des plus grands peintres belges avec Magritte, James Ensor a fortement marqué l'histoire de l'art. Mentor de l'expressionnisme allemand ou du mouvement Cobra, il a créé une œuvre résolument avant-gardiste, provocante et révolutionnaire. Né à la fin du XIXe siècle, celui qui inspira Kandinsky ou Klee commença à peindre à l'âge de 13 ans. Ce documentaire propose une plongée dans l'univers foisonnant, polymorphe et visionnaire d'Ensor, à travers la lecture de ses textes et la découverte de sa peinture.

■ *Together with Magritte, James Ensor is no doubt one of the greatest Belgian artists. His provocative and revolutionary work inspired German expressionism as well as the Cobra movement. This documentary delves into his universe, through his correspondence and his paintings.*

DR

LA FACE CACHÉE DES FESSES

DOCUMENTAIRE DE CAROLINE POCHON
ET ALLAN ROTHSCHILD
(FRANCE, 2009, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, UN MONDE MEILLEUR, RMN, CENTRE POMPIDOU

Étude des mœurs centrée sur les fesses, ce film revisite notre histoire et notre iconographie avec l'esprit leste et l'œil rivé sous la ceinture. La face cachée… traque les représentations de notre popotin du musée du Louvre à celui des Beaux-Arts, de la rue aux ateliers de créateurs, pour y lire les fantasmes collectifs qu'elles cristallisent. Vues par le prisme de l'histoire de l'art, la psychanalyse, la sociologie ou la sémiologie, les fesses révèlent les fondements de notre société, ses tabous, ses désirs et ses rapports de force. Une promenade aussi stimulante qu'émoustillante, riches d'interviews, d'extraits de films, de clip ou de pub, de chansons coquines et de proverbes culottés.

■ *A film that explores the way that our society has represented… the buttocks through the ages. Historians, writers, sociologists and artists bear witness to a subject that is present in our everyday lives, from advertising to video clips, from art to cinema.*

LES FORTERESSES DE L'ART

ÉCRIT PAR DANIÈLE GRANET, CATHERINE LAMOUR ET MARIANNE LAMOUR
DOCUMENTAIRE DE MARIANNE LAMOUR
(FRANCE, 2011, 52 MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES POISSONS VOLANTS

Plus les prix des œuvres d'art en circulation augmentent, démultipliés par la spéculation sur l'art, plus leur déplacement, leur stockage et leur conservation deviennent difficiles à organiser et à financer. Ports francs, réserves hautement sécurisées, mesures de protection drastiques : la machinerie extrêmement sophistiquée et coûteuse autour de l'art bouleverse son économie, et par conséquent la stratégie des marchands, des grands collectionneurs privés et des musées publics. Elle pose le problème de la confiscation des œuvres d'art, "mises au secret" et éloignées du public au motif de les protéger.

■ *A soaring art market has not only pushed up the price of art, but has also seen the prices of all that accompagnies the art world – insurance, protection, transport, exhibitions, etc.- skyrocket. An insider's look at the way that art is handled, and often hidden, today.*

FRIDA KAHLO ET LA MAISON BLEUE
MEXICO 1933-1941

DOCUMENTAIRE DE XAVIER D'ARTHUYS
ET XAVIER VILLETARD
RÉALISÉ PAR XAVIER VILLETARD (FRANCE, 2011, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
LA COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES

La "Maison Bleue", lieu de naissance et de mort, de plaisir et de douleurs, de création et de séparation, pour la peintre mexicaine Frida Kahlo. Dans les années 30, pendant que l'Europe se déchire. Frida et son époux Diego Rivera, accueillent à la Maison Bleue, André Breton, Leon Trotski et son futur assassin, Ramon Mercader, ainsi que nombre d'artistes et de révolutionnaires... Portrait d'un lieu, d'une artiste et d'une époque.

■ *The "Blue House" was a place of birth and of death, of pleasure and of pain, of creation and separation, for the Mexican painter Frida Kahlo. Portrait of an era, of an artist, of a venue.*

GALLIMARD

GALLIMARD, LE ROI LIRE

DOCUMENTAIRE DE WILLIAM KAREL
(FRANCE, 2010, 1H34MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
LES FILMS DU BOULOI, INA

La maison d'édition Gallimard créée il y a cent ans par des écrivains est toujours animée par eux. Un curieux mélange de flair littéraire et de rouerie commerciale hérités de son fondateur, Gaston Gallimard, ce qui lui permet de rester aujourd'hui non seulement indépendante mais puissante et rentable. L'histoire commence en 1911 quand une poigné de jeunes passionnés (Gaston Gallimard, André Gide, Jacques Rivière...) décide de fonder leur maison d'édition. Dès les débuts, Gallimard et Rivière font preuve d'une grande intuition. Cela ne va pas sans certains faux pas, comme le refus d'éditer le premier roman de Proust, *Du côté de chez Swann*, paru chez Grasset en 1913. Il faudra alors tous les talents et le charme de Gaston Gallimard pour rattraper l'auteur de La recherche : en 1919, À l'ombre des jeunes filles en fleurs obtient le Prix Goncourt et devient le premier succès de la NRF.

■ *One hundred years of publishing: Gallimard is more than an editor, it is a major French cultural institution. William Karel brilliantly recounts the publishing house's rich history, through the correspondences of its authors.*

JACQUES ROBERT

GARY/AJAR, LE ROMAN DU DOUBLE

DOCUMENTAIRE DE PHILIPPE KOHLY
(FRANCE, 2010, 60 MN)
COPRODUCTION : ETHAN PRODUCTIONS, FRANCE TÉLÉVISIONS
AVEC LA PARTICIPATION D'ARTE FRANCE

Le 2 décembre 1980, Romain Gary, l'inventeur d'un écrivain fictif appelé Emile Ajar, se suicide. Cinq ans plus tôt, le 17 novembre 1975, le Prix Goncourt avait été attribué à sa créature, Emile Ajar, pour *la Vie devant soi*. Cette mystification – l'aventure Ajar – fut exceptionnelle par sa durée (7 ans, 4 romans), et par l'ampleur du secret gardé. Elle reste unique dans l'histoire de la littérature.
Et au soir de sa vie, il n'est plus qu'un homme seul, extraordinaire tireur de ficelles face à la scène médiatique, qui – manipulant sa marionnette Ajar – passe de la joie enfantine du canular, de la jubilation du succès à l'angoisse d'un cauchemar qui devient piège mortel.

■ *The French writer Romain Gary managed, for 7 years, to create a fictional writer baptised Emile Ajar. Intrigue, mystery, and fame... the double life of Gary/Ajar is unique in literary history.*

GILLES JACOB, L'ARPENTEUR DE LA CROISETTE

DOCUMENTAIRE DE SERGE LE PÉRON
(FRANCE, 2010, 1H05MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CANAL+, INA

Entre montées des marches, parfums de stars, paroles de cinéastes et anecdotes savoureuses, un portrait en pied du président du Festival de Cannes, homme discret mais disert, qui a toujours vécu une passion fusionnelle avec le cinéma. Président du Festival de Cannes depuis 2001, Gilles Jacob se prête pour la première fois au jeu du portrait. De sa rencontre avec Claude Chabrol au lycée à son activité de critique de cinéma à *L'Express*, de son amitié avec François Truffaut à sa nomination comme délégué général du prestigieux festival en 1978, sa vie se confond avec sa passion pour le septième art. Avec des témoignages des cinéastes d'aujourd'hui qui ont compté pour lui : Wim Wenders, Pedro Almodovar, Ken Loach, Quentin Tarantino, Jane Campion, les frères Dardenne…

■ *Gilles Jacob has been president of Cannes, the most glamorous film festival in the world, since 2001. This intimate portrait retraces the life and career of a man whose love for cinema has always guided him.*

EX NIHILO

LES JARDINS FONT LA VILLE

COÉCRIT PAR FLORENCE MAURO ET MICHEL CORBOU
DOCUMENTAIRE DE FLORENCE MAURO
(FRANCE, 2010, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, AGAT FILMS ET CIE

Le jardin est-il juste une alternative à la ville ou est-il en résistance, en dissidence au sein de l'urbain ? Comment l'"espace vert" construit-il le paysage citadin ? Comment l'espace privé devient-il paysage public ? Pourquoi le jardin s'inscrit-il comme patrimoine d'une histoire ou comme enjeu environnemental ? Une mise en perspective de l'histoire du jardin public permet de mieux appréhender le travail des paysagistes. En France, en Allemagne et en Espagne, le film s'attache à montrer des lieux emblématiques où les paysagistes Michel Péna, Gilles Clément, Pascal Cribier et Peter Latz confrontent leur approche à la réflexion d'urbanistes comme Olivier Mongin.

■ *What role, exactly, does the public garden play in the urban landscape? A thorough investigation of the question, from Barcelona to Paris, from London to the Ruhr region in Germany, including interviews with today's forefront European landscapers Michel Péna, Gilles Clément, Pascal Cribier and Peter Latz, as well as the urbanist Olivier Mongin.*

JEAN GENET, LE CONTRE EXEMPLAIRE

DOCUMENTAIRE DE GILLES BLANCHARD
(FRANCE, 2010, 59MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, TEMPS NOIR

DAVIS - HULTON ARCHIVE - GETTY IMAGES

Du cimetière de Larache à la maison d'arrêt de Saint-Brieuc, de chambres d'hôtel en salles obscures, le réalisateur conjugue au présent l'œuvre et le parcours de celui qui fut à la fois voleur, poète et pédéraste. Il rencontre des détenus (à qui il fait lire des textes de Jean Genet dans des séquences d'une grande intensité), des travestis, des sans-papiers, autant de personnages réels tout droit sortis des livres de l'écrivain, qui relaient sa parole et ses engagements. Du slameur new-yorkais Saul Williams à l'écrivain Juan Goytisolo en passant par l'acteur porno François Sagat filmé dans sa plus parfaite nudité, chacun souligne l'ironie et l'intelligence des affirmations de Genet.

■ *Jean Genet is still, today, amongst the most-read of all French authors throughout the world. The provocative character of his life and work is more than ever alive; from the New York slammer Saul Williams to the author Juan Goytisolo, and the porn artist François Sagat, this very personal pictorial essay explores the depths of his world.*

JÉRUSALEM(S)

DOCUMENTAIRE DE PIERRE-HENRY SALFATI
(FRANCE, 2009, 1H34MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ROCHE PRODUCTION,
CHANNEL 8, EN ASSOCIATION AVEC LA TSR

Des guides passionnés et passionnants nous font visiter Jérusalem, ville des trois cultures, juive, musulmane et chrétienne. Un décor millénaire où le spectacle ne s'interrompt jamais, où les visiteurs et les habitants sont les acteurs d'une incroyable comédie humaine.
Le réalisateur a demandé aux guides de l'accompagner dans les méandres des quartiers juif, arabe et chrétien. De malentendus en quiproquos, de situations absurdes en cérémonies étranges, il nous fait découvrir Jérusalem comme nous ne l'avons jamais vue ; et au détour d'une ruelle, à la sortie d'un lieu saint, laisse éclater les questions fondamentales.

■ *Jerusalem has always been at the crossroads of three cultures: Arab, Christian and Jewish. The official city guides learn to adapt their tours to the culture of each visitor, a situation that occasions the most tragicomic situations... Pierre-Henry Salfati leads us on a personal tour of the holy city.*

J.M.W. TURNER

DOCUMENTAIRE D'ALAIN JAUBERT
(FRANCE, 2010, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
LES POISSONS VOLANTS, RMN

Plus de 30 000 œuvres, dont 20 000 dessins et esquisses, 300 peintures achevées, plus de 6 000 aquarelles, 300 carnets... Peu d'artistes ont été aussi prolifiques et novateurs à la fois que Joseph Mallord William Turner (1775-1851), merveilleux "peintre de la lumière" qui fut l'un des précurseurs de l'impressionnisme.
Grand admirateur de Turner, Alain Jaubert retrace les principales étapes de sa vie en s'appuyant sur les commentaires des conservateurs de la Tate Britain de Londres (où se trouve rassemblé l'essentiel de son œuvre) et du Louvre. Aquarelliste hors pair, il projette les effets de cette technique dans celle de la peinture à l'huile, inventant ainsi un procédé qui lui permet de tendre de plus en plus vers la dissolution des formes : c'est la lumière qui fait vibrer le monde, c'est du soleil lui-même que naît la couleur. Une alchimie spectaculaire dont ce film nous livre quelques secrets.

■ *Alain Jaubert, known for his "Palettes" series, brings to life the masterly art of J.M.W. Turner, the "painter of light" who was one of the forerunners of Impressionism. The film, from the beginning to the end, offers Turner's major works while exploring his unique technique.*

JAS TROW

L'ISLAM AU LOUVRE
(TITRE DE TRAVAIL)

DOCUMENTAIRE DE RICHARD COPANS
(FRANCE, 2012, 52 MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES FILMS D'ICI

Pour comprendre le nouveau département des Arts de l'Islam du Musée du Louvre il faut saisir l'étendue géographique concernée (de l'Inde à l'Espagne, un territoire bien plus vaste que le Maghreb ou le monde arabe) et l'extraordinaire enchevêtrement d'empires, de civilisations et de périodes historiques. Le film part ainsi à la rencontre des chefs-d'œuvre de l'architecture à Cordoue, Istanbul, Le Caire, Agra. Chacune de ces 4 civilisations associe le filmage d'une architecture emblématique et des objets des collections au moment de leur installation dans le département. Le film avance aussi avec le chantier du Louvre depuis l'état d'origine de la cour Visconti, où l'on a creusé sous le musée, jusqu'à la structure métallique du rez-de-chaussée.

■ *The Louvre in Paris will soon be opening a new department: that of Islamic art. A major addition, an architectural project designed bu Rudi Riccioti, which poses the question of the way that Islamic art is exhibited in our modern world.*

LETTRES MEXICAINES, ROMANCIERS DE LA GRANDE FRONTIÈRE

DOCUMENTAIRE DE CARMEN CASTILLO ET TESSA BRISAC
(FRANCE, 2009, 1H)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES FILMS D'ICI

Sous l'égide d'un des pères de la littérature mexicaine, Carlos Fuentes, Carmen Castillo part à la rencontre des jeunes auteurs qui animent "la nouvelle littérature du Nord". Tous sont originaires de territoires à la frontière avec les États-Unis, "métaphore d'un Mexique bouleversé et mutant", dit Fuentes. Mais s'ils revendiquent cette région comme leur lieu de vie et d'inspiration, ces auteurs proposent des écritures très diverses : chroniqueur, David Toscana évoque un monde aride et désolé ; Christina Riviera Garza, elle, interroge l'identité à partir de son expérience de la frontière ; Rafael Saaveda est un adepte du cybertexte et des blogs ; quant à Elmer Mendoza et à Edouardo Antonio Parra, auteurs de romans noirs et urbains, ils dépeignent le milieu de la nuit, dominé par la violence et les narcotrafiquants.

■ *The American-Mexican border is home to several young authors who live and find inspiration in this troubled territory, where crime is rampant. David Toscana, Christina Riviera Garza, Rafael Saaveda, Elmer Mendoza and Edouardo Antonio Parra talk about their work as we discover excerpts from their writing and their very differing styles.*

LE MONDE SELON KAPOOR

DOCUMENTAIRE DE HEINZ PETER SCHWERFEL
(FRANCE, 2011, 52 MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SCHUCH PROD

Magicien pluriculturel, esthète perfectionniste et ingénieur de l'impossible – le sculpteur Anish Kapoor aime les défis artistiques et techniques inédits, tels l'énorme structure gonflable avec laquelle il a investi le Grand Palais lors de Monumenta 2011. Kapoor, né en Inde mais vivant depuis les années 70 en Angleterre, est un artiste enchanteur : ses énormes miroirs capturent les nuages, ses miniatures en pigments sculptent la couleur monochrome et ses œuvres murales nous attirent dans le vide du sublime. Notre film raconte le monde selon Kapoor, un voyage de ses ateliers de Londres aux installations permanentes de Chicago ou Naples ou aux expositions de Bilbao, Mumbai et Delhi, et invite l'artiste à parler en toute intimité de sa quête perpétuelle de formes nouvelles, toujours bouleversantes…

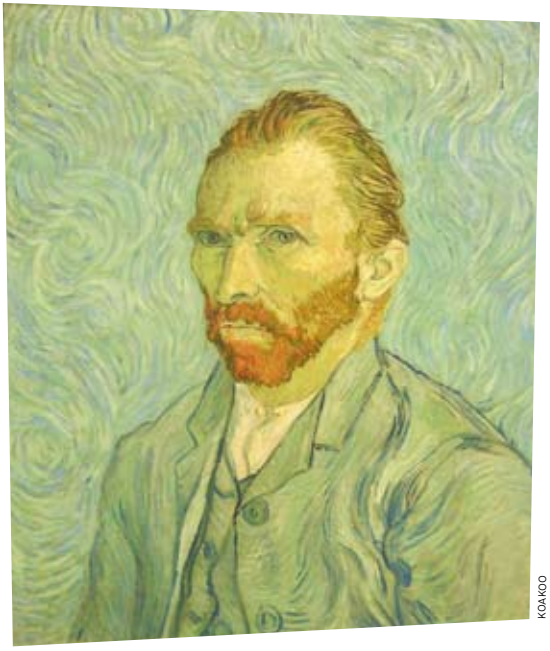
■ *Anish Kapoor is no doubt one of the world's major contemporary artists. While filming his work, Heinz Peter Schwerfel also met with the artist, to discover his unique vision of space, time, the significance of art and the artistic gesture.*

NOUVELLE VAGUE VUE D'AILLEURS

DOCUMENTAIRE DE LUC LAGIER (FRANCE, 2009, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS

En 1959 s'impose au Festival de Cannes ce que l'on va très vite baptiser la "Nouvelle Vague", symbolisée par le Prix de la mise en scène décerné aux *400 coups* de François Truffaut. Luc Lagier mesure l'incidence de ce mouvement artistique sur le 7e art international. D'Oshima à Wenders, ils sont nombreux, en Asie et en Europe, à porter l'empreinte de la Nouvelle Vague comme une évidence, presque comme un cliché. Mais quelle résonance ont eue les films de Truffaut, Godard ou Chabrol sur les auteurs américains, des années 70 à aujourd'hui ? Entre New York et Los Angeles, des cinéastes de tous horizons et de générations différentes – Arthur Penn, James Gray, William Friedkin, Paul Schrader, Don Alan Pennebaker, Jerry Schatzberg – évoquent les films qui les ont marqués et la façon dont ils influencent leur manière de tourner.

■ *The "Nouvelle Vague" emerged in the late 50's in France and its begins are associated with* Les 400 Coups *by François Truffaut. Luc Lagier explores the influence of this movement on cinema still today. From Oshima to Wenders, many are the filmmakers who have found a source of inspiration in the Nouvelle Vague. With interviews of Arthur Penn, James Gray, William Friedkin, Paul Schrader, Don Alan Pennebaker and Jerry Schatzberg.*


KOAKOO

L'ODYSSÉE D'ORSAY

DOCUMENTAIRE DE BRUNO ULMER
(FRANCE, 2012, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LADYBIRDS FILMS,

À l'occasion des 25 ans du Musée d'Orsay, ce documentaire embrasse la grande histoire du lieu, au travers de ce qui ne cesse de le construire : les collections, dans l'intelligente variété de ses expressions, autant que le politique et le social. Orsay est avant tout une histoire humaine, imprégnée de temps, de destins, de combats, de pensées, d'engagements, d'idéaux !
En s'appuyant sur les travaux de rénovation en cours – Orsay fait peau neuve ! –, le cinéaste Bruno Ulmer met le lieu en scène, comme un théâtre, pour dévoiler sa magie et traduire sa profonde identité. Un personnage central dans la narration, un photographe, conduit avec générosité le regard du spectateur. Orsay comme vous ne l'avez jamais vu !

■ *The filmmaker Bruno Ulmer delves into the fascinating Orsay Museum… he followed the recent renovation work and explores the history and current status of one of Paris' favorite cultural destinations.*

OULIPO

L'OULIPO MODE D'EMPLOI

DOCUMENTAIRE DE JEAN-CLAUDE GUIDICELLI
ET FRÉDÉRIC FORTE,
AVEC LA COLLABORATION D'HERVÉ LE TELLIER
ET DANIEL LEVIN BECKER (FRANCE, 2010, 58MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, DOCSIDE PRODUCTION,
INA, FORUM DES IMAGES

En novembre 2010, l'Ouvroir de littérature potentielle a fêté ses 50 ans… ou son cinquième millénaire, car à l'Oulipo, chaque année compte pour un siècle ! Le seul exemple au monde d'un groupe littéraire toujours actif depuis si longtemps. Partant des activités et réunions du groupe actuel, le film, réalisé par trois de ses collaborateurs, dresse un portrait de l'Oulipo, tout en revenant sur son histoire en compagnie de ses membres, des plus anciens (Marcel Benabou, Paul Fournel, Jacques Roubaud….) aux plus récents. D'animations ludiques en entretiens et en archives – où l'on aperçoit les cofondateurs du groupe, Queneau et Le Lionnais, mais aussi Georges Perec, Marcel Duchamp ou Italo Calvino –, le film nous invite à une plongée savoureuse dans l'esprit oulipien.

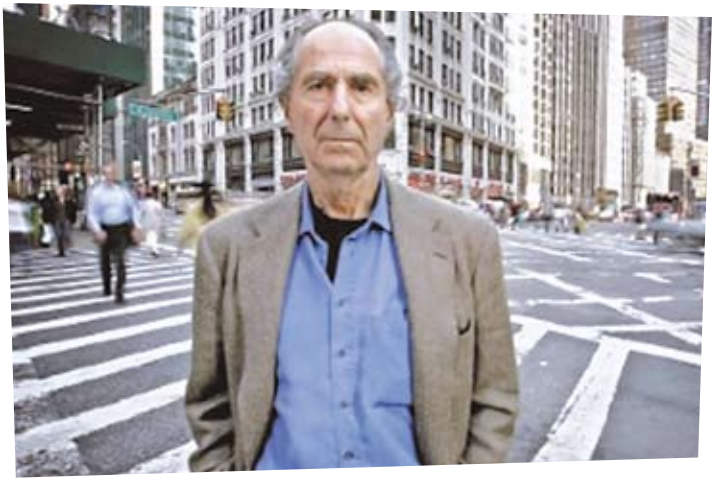
■ *The "Oulipo", a French literary movement, celebrated its 50th birthday in 2010. What exactly is this unique movement, that runs on rules? And whose most famous members include Raymond Queneau and Georges Perec…*

PAROLES PEINTES

DOCUMENTAIRE DE OLIVIER TAÏEB
(FRANCE, 2009, 2H)
PRODUCTION : BARKING DOGS PRODUCTIONS,
AVEC LA PARTICIPATION D'ARTE FRANCE

Visite dans l'atelier du peintre Robert Combas, où l'artiste est invité à réaliser une œuvre "en direct". Paroles peintes place le téléspectateur au cœur de la création complète d'une œuvre. Le montage donne l'impression d'un "tourné-monté" de deux heures. En assistant à la réalisation et à l'émergence de l'œuvre, en devenant le témoin de l'invention, le téléspectateur est amené à saisir la démarche de l'artiste sans qu'il soit nécessaire de passer par un entretien qui occulte le plus souvent la complexité de son travail. Un programme à mi-chemin entre la captation de spectacle et le documentaire de création.

■ *Halfway between an artistic performance and a creative documentary, this film follows the French artist Robert Combas in the close to real-time elaboration of a painting.*



PHILIPPE ROTH SANS COMPLEXE

COÉCRIT PAR WILLIAM KAREL ET LIVIA MANERA
DOCUMENTAIRE DE WILLIAM KAREL
(FRANCE, 2011, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CINÉTÉVÉ

Philip Roth a la réputation d'accorder très peu d'entretiens. Il a reçu William Karel pendant huit jours à New York et dans le Connecticut. Il en ressort douze heures d'entretiens où Philip Roth se confie comme il ne l'avait jamais fait. Comme quelqu'un qui ne craint plus rien ni personne. Cet homme est un cas dans un monde littéraire qui n'en manque pas. On le disait fini, tari. Il est plus vivant que jamais. L'extraordinaire vitalité du dernier des géants des lettres américaines encore en vie, est charmant, et infiniment drôle, et va surprendre tout le monde.

■ *William Karel and Livia Manera spent several days with Philip Roth between New York and his Connecticut residence. With his characteristic wit and humour, he recounts his life, work and doubts.*

PIERRE ETAIX, UN DESTIN ANIMÉ

DOCUMENTAIRE D'ODILE ETAIX
(FRANCE, 2011, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CANDELA

S'il faut en un mot résumer la vie et l'œuvre de Pierre Etaix, celui de "clown" vient très vite à l'esprit, terme indubitable bien qu'il soit, de nos jours, souvent employé de manière abusive. Le travail de Pierre Etaix au cirque, au music-hall, au cinéma, ses écrits et son œuvre picturale témoignent qu'il est le digne héritier d'une longue tradition clownesque qu'il a su prolonger jusque dans ses films, comme ses prédécesseurs l'avaient fait en leur temps.

■ *A sensitive portrait of the French filmmaker and artist Pierre Etaix.*

FRANÇOIS GRAGNON - 1960

LE PROCÈS CÉLINE

DOCUMENTAIRE D'ALAIN MOREAU ET ANTOINE DE MEAUX
(FRANCE, 2011, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, PROGRAM 33

Il existe bien, qu'on le veuille ou non, un cas Céline. S'il était besoin, la polémique lancée par son inscription aux Célébrations nationales 2011 est là pour le rappeler. Doit-on célébrer un écrivain antisémite au prétexte qu'il est sans doute le plus grand écrivain du XXe siècle et qu'il a marqué d'une empreinte ineffaçable la littérature de son temps ? Le génie exonère t-il les pires turpitudes ? Tels sont les données toujours sans réponse du "Procès Céline".

■ *For or against Céline? Can one read Céline the genius, without bringing to mind Céline the anti-Semite? This film explores the more-than-ever pertinence of the question while drawing the portrait of the man.*

LE SCANDALE IMPRESSIONNISTE

DOCUMENTAIRE DE FRANÇOIS LEVY-KUENTZ
(FRANCE, 2010, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SCOTTO PRODUCTIONS, RMN , MUSÉE D'ORSAY, SLOO

S'appuyant sur les lettres des principaux protagonistes du mouvement (Corot, Pissarro, Cézanne, Renoir, Monet, Manet, Van Gogh ou Berthe Morisot), ce documentaire rend compte du formidable engouement pour la peinture impressionniste, depuis ses débuts difficiles jusqu'à la reconnaissance internationale. Mais au-delà de la naissance d'un petit groupe de peintres soudés par les violentes critiques qu'ils suscitèrent, ce film raconte l'aventure de la lumière, comment celle-ci est devenue l'élément premier de l'œuvre, détrônant le dessin, et comment ce groupe a esquissé les grands principes de la peinture moderne.

■ *This film delves into the Impressionist movement from its difficult beginnings to international recognition. A richly illustrated journey through what is probably the best-known French 19th century artistic movement.*

SHANGHAI DREAMS
EXPOSITION UNIVERSELLE 2010

DOCUMENTAIRE DE LAURENCE THIRIAT (FRANCE, 2010, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES BONS CLIENTS

Plus de 100 millions de visiteurs, cent quatre-vingt douze pays participants, des milliards d'euros investis… : Shanghai 2010 a été l'Exposition universelle de tous les records. Nous la visitons en compagnie de Jacques Ferrier et de Michel Hoessler, respectivement architecte et paysagiste du pavillon France, et d'un jeune étudiant shanghaien qui découvre les pavillons allemand, anglais et espagnol. Mais une exposition universelle, c'est aussi une ville pour l'accueillir. Avec l'urbaniste Jan Zhao, le film quitte l'enceinte de l'Expo pour arpenter une ville à l'essor vertigineux. Shanghai est en 2010 ce que New York était en 1930 : l'une des cités les plus dynamiques au monde.

■ *The Shanghai World Expo in 2010 attracted more than 100 million visitors, with 192 participating countries and several billion euros invested. An insider's visit, in company of the French architect Jacques Perrier, the landscaper Michel Hoessler, as well as the Chinese urbanist Jan Zhao.*

SIMONE WEIL, L'IRRÉGULIÈRE

ÉCRIT PAR FRANÇOISE MAURO ET FLORENCE MAURO
DOCUMENTAIRE DE FLORENCE MAURO
(FRANCE, 2008, 1H10MN)
COPRODUCTION : ZADIG PRODUCTIONS, ARTE FRANCE, EN ASSOCIATION AVEC CFRT

Philosophe qui s'est faite ouvrière et croyante, combattante pendant la guerre d'Espagne, Simone Weil (1909-1943) a constamment cherché à concilier ses actes et sa pensée, entre politique et mystique. Tout au long de sa courte vie, Simone Weil a écrit des textes qui relatent son expérience et sa réflexion : *L'enracinement*, *La pesanteur et la grâce*, *Oppression et liberté*, *La condition ouvrière* ou encore *L'attente de Dieu*, autant de titres qui traduisent sa profonde compassion à l'égard de l'homme souffrant ou sacrifié.

■ *The very original character of the philosopher Simone Weil is explored here through her writings. Her constant questioning of life, religion, and belief are beautifully brought to the screen and commented by connoisseurs.*

LA STEIN CORPORATION

DOCUMENTAIRE DE ELIZABETH LENNARD
(FRANCE, 2011, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ARTLINE FILMS

Gertrude, Leo et Michael Stein. Qui sont-ils, ces Américains installés à Paris qui furent parmi les premiers à acheter des Matisse, Picasso, Juan Gris ? Dès le début du XXe siècle, ils ont ainsi contribué à la notoriété de ces artistes des deux côtés de l'Atlantique, marquant un tournant qui fit date dans l'Histoire de l'art occidental. Plongée à l'intérieur d'une famille qui a vu naître et fait naître l'art moderne occidental, entre la France et les États-Unis. Un film pour raconter la saga de cette famille hors du commun.

■ *The Stein family, Gertrude, Leo and Michael, played a foremost part in bringing to the public eye such artists as Matisse, Picasso and Juan Gris. The film retraces their saga.*

UNE HISTOIRE DU CINÉMA ISRAÉLIEN

DOCUMENTAIRE DE RAPHAËL NADJARI
(FRANCE/ISRAËL, 2009, 2 X 100 MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZADIG PRODUCTIONS, AMIR FEINGOLD PRODUCTIONS, UNITED KING FILMS
AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE LA SHOAH ET DU RABINOVITCH FUND

Un parcours passionnant qui révèle toute la diversité de la mémoire et de la société israéliennes en 2 parties. Raphaël Nadjari a choisi de laisser parler de multiples témoins et spécialistes – réalisateurs, producteurs, scénaristes, critiques ou acteurs – dont les propos éclairent les extraits d'une quarantaine de films. Un récit d'une richesse remarquable, qui permet de comprendre comment, aux prises avec une succession de traumatismes et d'événements – la Shoah, les guerres israélo-arabes, les vagues d'immigration successives, la défaite du socialisme fondateur ou la libération de la femme –, ce cinéma va passer de l'affirmation d'une identité contestée à sa permanente remise en cause.

■ *The history of Israeli cinema is intimately intertwined with the history of the country. More than 40 film excerpts are brought into context by producers, filmmakers, screenplay writers, actors and critics.*

LES POISSONS VOLANTS

UN MONDE MODESTE

DOCUMENTAIRE DE BERNARD TOURNOIS
ET STÉPHANE SINDE (FRANCE, 2009, 53MN)
RÉALISATION : STÉPHANE SINDE
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES POISSONS VOLANTS

Entre art brut, votif, populaire ou collection farfelue, l'art modeste fuit les définitions précises. Le réalisateur Stéphane Sinde est parti à la recherche de ces aventuriers du quotidien qui dynamitent nos codes esthétiques officiels et transforment des petits riens en œuvres. Le film aborde plusieurs de ces pratiques loin de toute classification, avec l'éclairage précieux d'Hervé Di Rosa, artiste emblématique des années 1980 et "père" de l'art modeste.

■ *With a name coined by the artist Hervé di Rosa, the "art modest" movement is somewhere between votive, popular and art brut. Stéphane Sinde met with the most amazing personalities; amateur as well as confirmed artists whose main inspiration is the insignificant.*

GALERIE MARIAN GOODMAN

LES VIES POSSIBLES DE CHRISTIAN BOLTANSKI

DOCUMENTAIRE DE HEINZ PETER SCHWERFEL
(FRANCE, 2009, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SCHUCH PROD, ARTCORE

Artiste voyageur qui “n’a pas le goût du voyage”, Christian Boltanski évoque ici ses vies véritables et possibles en déambulant parmi ses œuvres monumentales et ses installations récentes. Que ce soit avec ses grands monuments à l’enfance disparue, ses boîtes de biscuits remplies de souvenirs d’individus anonymes ou ses étagères pleines de vêtements usés, l’artiste français, né en 1944 et célébré dans le monde entier, est un metteur en scène de l’émotion. En photo ou en vidéo, en performance éphémère ou en installation monumentale, son art ne traite que d’un seul sujet : la rébellion contre la disparition, l’oubli, la mort.

■ *A very personal encounter with the French artist Christian Boltanski, who leads us through his artistic concerns: disappearance, forgetting, death…*

LA VOIE DU TAO OU L'ART DE L'IMMORTALITÉ

DOCUMENTAIRE D'YVES DE PERETTI (FRANCE, 2010, 58MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, IDÉALE AUDIENCE, RMN

Le film nous mène dans les lieux mêmes où le taoïsme a pris naissance et auprès de ses adeptes. Tout au long de ce voyage, la beauté mystérieuse de l'art chinois, la magie des paysages et des temples, la poésie des aphorismes et la ferveur des fidèles nous font sentir la force d'inspiration inégalée que représente le taoïsme pour les Chinois depuis 3 000 ans. En prenant pour guide une jeune Française venue en Chine s'initier auprès d'un maître, le réalisateur nous plonge au cœur de pratiques et rituels ancestraux qui ont su s'adapter à la modernité.

■ *What do we really know about the millenary Asiatic Taoist belief? A young French woman converted to Taoism is our guide through the art and the practice of this credence.*

CULTURE POP

CULTURE POP

À FOND LA GOMME 43

L'ÂGE D'OR DE LA MUSIQUE DE FILM 44

ALAIN BASHUNG, FAISONS ENVIE 45

BLACK MUSIC : DES CHAINES DE FER AUX CHAINES EN OR 46

LA BISEXUALITÉ, TOUT UN ART ? 47

BRITISH BLUES EXPLOSION 48

CHEERLEADERS, UN MYTHE AMERICAIN 49

LE CINÉMA DES YAKUZAS 50

CINÉMAS D'HORREUR : APOCALYPSE, VIRUS ET ZOMBIES 51

LE CULTE DES SEINS 52

ET HOLLYWOOD CRÉA LA FEMME 53

FASHION! 54

GEEK PLANET 56

JEANS, UNE PLANÈTE EN BLEU 57

MADE IN HOLLYWOOD 58

MODS & ROCKERS 59

MUSICA LEGGERA, LES CHANSONS ITALIENNES 60

NOUVEAU CINÉMA SCANDINAVE 61

PAUL SMITH, GENTLEMAN DESIGNER 62

POP QUEENS 80 63

PROFESSION : IT GIRLS 64

93 LA BELLE REBELLE 65

ROMANS MADE IN NEW YORK 66

SECRETS DU MANGA, SÉOUL DISTRICT 67

SEX AND THE COMICS, LA BD ÉROTIQUE 68

SKATEBOARD STORIES 69

SURF PASSION 70

TEEN SPIRIT, LES ADOS À HOLLYWOOD 71

T-SHIRT STORIES 72

WILD THING : LA FOLLE HISTOIRE DU ROCK 73

WOLFGANG AMADEUS PHOENIX 74

YES WE CATCH 75

YÉYÉ REVOLUTION 76

À FOND LA GOMME

ÉCRIT PAR FRANÇOIS ORPHELIN & VASSILI SILOVIC
DOCUMENTAIRE DE VASSILI SILOVIC (FRANCE, 2012, 52 MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CRESCENDO FILMS

"À fond la gomme !" traite d'une friandise banale devenue emblématique de la modernité – le chewing-gum. Encouragé ou toléré par les uns, méprisé et banni par d'autres, son usage universellement répandu suscite des réactions étonnamment passionnelles. Sur quoi cet engouement controversé est-il fondé ? Pourquoi ce besoin de mâchouillage ? Obéissons-nous à une incantation publicitaire ou nous plions-nous à un rituel ancestral du refus de la fatalité ? Oscillant entre sérieux et loufoque, le film explore les facettes d'un artefact qui en dit long sur la société et nos individualités, de la Seconde Guerre Mondiale à aujourd'hui.

■ *Why do we so much enjoy chewing gum? A humorous but serious exploration of this candy that has become part of pop culture since the Second World War.*

L'ÂGE D'OR DE LA MUSIQUE DE FILM

DOCUMENTAIRE DE THIERRY JOUSSE ET NICOLAS SAADA (FRANCE, 2009, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, NOVAPROD OWL

Comment des compositeurs de génie révolutionnèrent la musique de film à la fin des années 1960 et influencèrent la scène pop. La musique de film vit dans les années 60, une petite révolution avec l'irruption d'une nouvelle génération de compositeurs : Lalo Schifrin, Michel Legrand, John Barry, Quincy Jones... Ils mixent tous les genres, du jazz à l'orchestration symphonique, inventent des partitions aussi mélodiques qu'expérimentales ...Des BO inoubliables qu'une poignée de musiciens exhumèrent dans les années 1990, s'en inspirant et les "samplant", tels les artistes électro Air et David Holmes. En contrepoint des entretiens avec leurs aînés qui racontent comment ils collaboraient avec les cinéastes, leurs témoignages permettent de mieux cerner l'avant-gardisme de ces musiques hybrides.

■ *Film music, as of the 60's, experienced a mini-revolution: Lalo Schifrin, Michel Legrand, John Barry, Quincy Jones mix in all genres, playing jazz with symphonic orchestras and imagine amongst the best tracks ever written...*

ALAIN BASHUNG, FAISONS ENVIE

DOCUMENTAIRE DE THIERRY VILLENEUVE
(FRANCE, 2011, 52 MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BARCLAY

Deux ans après la disparition d'Alain Bashung, "Faisons envie" montre, si besoin est, l'héritage et l'influence de cet artiste majeur sur la scène musicale française.
Gaëtan Roussel, Keren Ann, Miossec, les BB Brunes, Dionysos, Christophe, Matthieu Chedid, Vanessa Paradis, Mustang, réinterprètent les titres phares de Bashung et rendent un vibrant hommage à l'homme, l'interprète et au musicien...

■ *Two years after Alain Bashung's untimely death, this film brings to life his major hits revisited by French artists such as Gaëtan Roussel, Keren Ann, Miossec, les BB Brunes, Dionysos, Christophe, Matthieu Chedid, Vanessa Paradis and Mustang.*

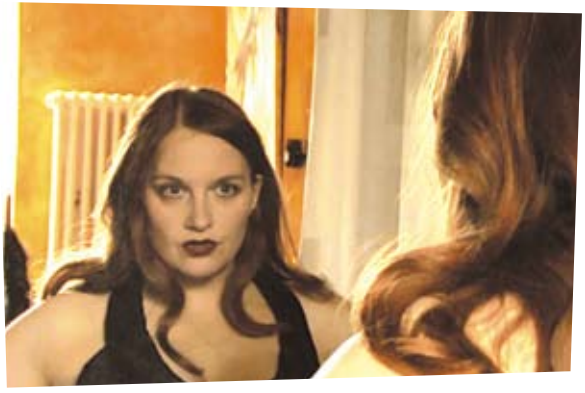
SCHROEDER

BLACK MUSIC : DES CHAÎNES DE FER AUX CHAÎNES EN OR

DOCUMENTAIRE DE MARC-AURÈLE VECCHIONE
ET PIERRE EVIL
(FRANCE, 2008, 2X52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, PROGRAM 33

Résumer plus d'un siècle et demi d'histoire des Noirs américains et de leur production musicale en moins de deux heures relève de la gageure. C'est pourtant le pari gagné par les réalisateurs, qui plongent le spectateur dans un ébouriffant maelström de rythmes et d'images. Tout comme les spirituals et les work songs ont accompagné et soutenu l'espoir des esclaves enchaînés dans le Sud profond, chaque avancée, chaque combat des Noirs américains, a été annoncé, célébré ou amplifié par le rythme, le chant, la danse. Au son de mélodies et de paroles qui ont conquis le monde entier, des spirituals au hip-hop, les grandes étapes de l'histoire défilent.

■ *The history of black music over a century and a half. From Negro spirituals and work songs to hip-hop, the story of black music is intertwined with that of the Afro-American experience.*



LA BISEXUALITÉ, TOUT UN ART ?

DOCUMENTAIRE DE LAURE MICHEL ET ÉRIC WASTIAUX
(FRANCE, 2008, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BFC PRODUCTIONS

Quarante ans après la révolution sexuelle, de plus en plus de personnes ne se disent pas définitivement hétérosexuelles ou résolument homosexuelles. Elles se définissent comme bisexuelles ou du moins assument leur attirance pour les deux sexes, aussi bien sur le plan sentimental que sexuel. À Paris, Berlin, New York, San Francisco, Montréal, des artistes – chanteurs, cinéastes, écrivains, couturiers – sont en plein questionnement et contribuent à la reconnaissance de cette identité.

Existe-t-il pour autant une culture bisexuelle ? Ce film mène l'enquête auprès de l'écrivaine américaine Jennifer Baumgardner, de la chanteuse berlinoise Lucie Van Org, du créateur de mode Wolfgang Joop, du journaliste Éric Dahan et du cinéaste John Cameron Mitchell.

■ *Forty years after the sexual revolution, more and more people proclaim to be "bisexual". From Paris to San Francisco, artists, singers, filmmakers, writers and designers openly discuss their position.*

GETTY IMAGES

BRITISH BLUES EXPLOSION

DOCUMENTAIRE DE PHILIP PRIESTLEY
(FRANCE, 2010, 60MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
MORGANE PRODUCTION

Au début des années 1960, en Angleterre, ceux qu'on présente comme étant les ambassadeurs du rock'n'roll (Tommy Steele, Adam Faith et Cliff Richard) abandonnent peu à peu leur image de "rebelle". Même Elvis Presley, rentré au bercail après son service militaire, devient un pilier de l'establishment. Les jeunes Anglais se tournent alors vers un son plus authentique et plus sauvage. Dans les chambres d'ados, de Londres à Newcastle en passant par Liverpool, on gratouille des guitares en écoutant en boucle Muddy Waters, Howlin' Wolf et John Lee Hooker. De cet amour pour le blues américain va naître un nombre impressionnant de groupes – dont les Rolling Stones, les Animals, les Yardbirds… – qui vont rendre hommage au blues tout en le modernisant.

■ *The story of the birth of several rock groups in England, who, surprisingly, were largely inspired by American blues.*

CHEERLEADERS, UN MYTHE AMÉRICAIN

DOCUMENTAIRE D'OLIVIER JOYARD
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, EX NIHILO

Qui ne connaît pas les cheerleaders, celles que nous appelons les pom-pom girls ? Leur nom, c'est l'Amérique. Du réel et de l'imaginaire à foison. Une certaine idée de la femme et de l'organisation sociale dans un pays qui a besoin de rituels, à défaut d'avoir une longue histoire. De multiples scènes sexy et loufoques venues de films, de séries, comme de la vie réelle Aux Etats Unis, envahissent l'esprit à la simple évocation de ce mot. On en rit, mais on les regarde malgré tout. Une imagerie souvent attachée à une réalité qui perdure, mais néanmoins réductrice : comme toutes les icônes de la culture populaire, les cheerleaders vivent et meurent par les clichés. C'est le cliché, ses vérités, ses mensonges, que ce film arpente et analyse en profondeur, de Dallas à l'Idaho, en passant par Los Angeles et New York.

■ *An insider's look at the history and current world of cheerleading and the way it is transported through popular culture.*

LE CINÉMA DES YAKUZAS

DOCUMENTAIRE D'YVES MONTMAYEUR
(FRANCE, 2008, 1H)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS

De l'âge d'or des années 1960 à aujourd'hui, l'histoire d'un cinéma subversif étroitement liée à celle de ses (anti-)héros gangsters.
Descendant des films de samouraïs, le cinéma des yakuzas arrive sur les écrans japonais au début des années 1960 et les gangsters nippons accèdent au rang de mythe. Les clans participent activement à cette industrie cinématographique : non seulement ils la soutiennent financièrement, mais ils acceptent de raconter aux scénaristes leurs méthodes et leurs histoires. Certains yakuzas deviennent même acteurs, comme le chef du clan Ando, auquel le cinéaste Sadao Nakajima a consacré plusieurs films. Mais les codes d'honneur se perdent peu à peu et le cinéma s'en fait le reflet… Des cinéastes, des acteurs, des producteurs, mais aussi un yakuza tapi dans l'ombre retracent cette histoire flamboyante.

■ *Descending from the samurai film genre, the Yakuza cinema arrived on Japanese film screens in the early 60's helping Japanese gangsters to become modern icons. The gangsters actively participate in the industry, supporting financially, writing screenplays, and even acting!*

CINÉMAS D'HORREUR : APOCALYPSE, VIRUS ET ZOMBIES

DOCUMENTAIRE DE LUC LAGIER
(FRANCE, 2010, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS

Dans les salles de cinéma, en DVD, sur Internet, dans les jeux vidéo, dans les publicités … le cinéma d'horreur est partout, il est devenu un phénomène de société incontournable. Pourquoi le cinéma d'horreur, auparavant cantonné dans les marges, s'est-il mué en un genre majeur ? Comment Eli Roth (Hostel), Alexandre Aja (La colline a des yeux), Neil Marshall (The Descent) … sont-ils devenus des auteurs si singuliers. De Los Angeles à Londres en passant par Barcelone, Luc Lagier part à la rencontre de certains des meilleurs spécialistes du genre et dessine les contours de cette nouvelle vague du cinéma d'horreur contemporain.

■ *Apocalypse, zombies and viruses… today's horror films are everywhere, on internet, video games, advertising and on DVD. Luc Lagier explores the underworld of the genre.*

LE CULTE DES SEINS

DOCUMENTAIRE DE LAURE MICHEL
(FRANCE, 2010, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BFC PRODUCTIONS

Des femmes qui s'effeuillent, défilés de mode qui font la part belle aux transparences, séries TV à la féminité affichée, vidéoclips, pub... : assisterait-on au retour du sein dans l'art et la culture ? Symbole de pureté ou d'émancipation, source nourricière ou objet érotique, la représentation que l'on s'en fait a souvent été associée à la place des femmes dans la société. Après des années 1990 assurément androgynes, les seins repointent le bout du téton, entre retour au naturel (écologie et allaitement) et désir de perfection esthétique. Laure Michel propose un voyage culturel, sensuel et poétique dans le sein des seins, en compagnie d'artistes (peintre, photographe, dessinatrice), de spécialistes chevronnés (strip-teaseuse, critique de bande dessinée)....

■ *The journalist Laure Michel proposes a cultural journey throughout the realm of the breast and its representations in the company of artist, specialists and amateurs...*

ET HOLLYWOOD CRÉA LA FEMME
CHICK FLICK!

DOCUMENTAIRE DE CLARA ET JULIA KUPERBERG
(FRANCE, 2009, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, WICHITA FILMS

De Scarlett O'Hara à Julia Roberts, cinquante ans d'histoire de la représentation des femmes à Hollywood à travers les "films de filles". Depuis le milieu des années 1980, le "chick flick", littéralement "film de poulettes", est devenu un classique du cinéma américain, au même titre que le western ou le film noir : *Quand Harry rencontre Sally, Coup de foudre à Notting Hill, Pretty woman, Le diable s'habille en Prada, Sex and the City...* Tous ont fait un carton aux box-offices avec un schéma et des codes bien rodés. Les thèmes principaux sont la quête de l'amour et du prince charmant, les chick flicks en disent long sur l'image de la femme et son évolution dans le cinéma américain. Comment s'est-elle transformée, de Scarlett O'Hara à Julia Roberts en passant par Bette Davis ? Affranchie de certains tabous, l'héroïne américaine a gagné son indépendance financière. Mais est-elle pour autant libérée ?

■ *How has the image of women been conveyed on the silver screen over the last century? Since the 80's, chick flicks have become a major film genre. But how are women treated in screenplays? Has the woman on screen really been "liberated"?*

AFP

FASHION!

DOCUMENTAIRE D'OLIVIER NICKLAUS (FRANCE, 2012, 3X 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LALALA PRODUCTIONS

Une série documentaire de 3 X 52 minutes sur 30 ans de mode (1980-2010).
De l'émergence du créateur superstar à la disparition d'Alexander McQueen : trois décennies de mode qui vont de la fin du règne de la haute couture jusqu'à la globalisation des groupes de luxe. L'histoire des créateurs, l'histoire des marques, l'histoire des corps, des mentalités, l'histoire aussi des courants sociaux et culturels racontée au travers de trois décennies de mode.

■ *A three-part series that takes us from the Golden Eighties till the year 2010; three decades of fashion and the way that society is inextricably intertwined with the way that fashion evolves.*

LES ANNÉES 80
GOLDEN EIGHTIES

A travers les destins croisés des créateurs de mode français Gaultier, Montana, Mugler et Alaïa, nous raconterons l'essor du prêt à porter qui fait vieillir brutalement la haute couture. Soutenu par un gouvernement de gauche, le prêt-à-porter gagne ses lettres de noblesse : les créateurs deviennent des pop stars au même titre que les mannequins, la femme prend de l'assurance et devient une créature héroïque dans des temps encore épargnés par le sida.
La renommée de ces créateurs devient mondiale. Mais la décennie qui suit sera fatale à deux d'entre eux et un seul parviendra à créer une maison pérenne.

LES ANNÉES 90
ANTIMODE

Au tournant des années 90, le sida décime les rangs de la mode.
Les créateurs allemands (Jil Sander), autrichiens (Helmut Lang), belges (Demeulemeester, Margiela, Dries Van Noten) ou japonais (Kawabuko) proposent une mode austère, intellectuelle, minimale, de crise, qui fait écho à la guerre du Golfe et au succès du nihilisme nouvellement incarné par le grunge.
Contre toute attente, le succès commercial est au rendez-vous et c'est le début de la concentration par les grands groupes qui commencent à s'intéresser à la mode.
C'est aussi le début de la fin pour deux des créateurs emblématiques de cette période.

LES ANNÉES 2000
GO GLOBAL

En écho à la mondialisation, la mode devient le terrain d'une guerre des groupes pour le contrôle des marques de luxe : PPR contre LVMH.
Le créateur devient, au mieux, un logo à l'image de Karl Lagerfeld, au pire un pion qu'on achète puis qu'on jette et qu'on remplace.
La mode devient l'archétype du modèle économique redoutable prôné par le libéralisme.
Partout sur la planète, des gamines portent des tee-shirts "J'adore Dior".
L'une des premières victimes de ce mouvement s'appelle Christian Lacroix.

GEEK PLANET

DOCUMENTAIRE DE JEAN-BAPTISTE PÉRÉTIÉ
(FRANCE, 2012, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
LA GÉNÉRALE DE PRODUCTION

Comment une sous-culture hyper ludique, faite de science fiction, de séries B, de comic books et de jeux vidéo a-t-elle fini par s'imposer pour devenir la culture dominante de la jeunesse occidentale ? Comment les geeks, passionnés de technologie, d'informatique et de super héros, ont-ils réussi, en 30 ans, à prendre le pouvoir ?

■ *How has a sub-culture made up of science fiction, B-movies, comics and video games become the dominating model of Western youth? How have geeks come to power in less than 30 years?*

JEANS, UNE PLANÈTE EN BLEU

DOCUMENTAIRE DE THIERRY AGUILA
(FRANCE, 2010, 55MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
LES FILMS DU TAMBOUR DE SOIE, ANCORA FILMS

Le monde vu au travers du blue-jean, vêtement universel et increvable, pantalon du travailleur devenu icône de la contre-culture. Le jean : objet de masse tissé de légende, témoin de la naissance du monde industriel, héros du Far West, vêtement planétaire, unisexe et transgénérationnel, icône de la modernité depuis cent cinquante ans.
Traversant le marketing balbutiant, l'Internet, l'univers des collectionneurs, les bouleversements politiques jusqu'à la mondialisation, le jean, dont la longévité et la popularité défient le temps, se pose en véritable mystère.

■ *The story of the jean: a universal piece of clothing that is more than ever running strong!*

MADE IN HOLLYWOOD

DOCUMENTAIRE DE ANNE FEINSILBER
(FRANCE, 2010, 52 MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZADIG PRODUCTIONS, PANGLOSS FILMS, NEW WESTERNS FILMS

Anne Feinsilber part à Hollywood en quête des recettes de ces films qui provoquent l'engouement de tous, décortiquant les codes de ce qui est presque devenu un genre. Cette enquête, passionnante, rencontre bien des embûches, révélatrices de la paranoïa qui régit cet univers. Les réalisateurs comme James Cameron, coutumier du blockbuster, sont aussi inaccessibles que leurs plateaux de tournage et les interviews, obtenues de haute lutte, sont souvent supervisées. Cela n'empêche pas la réalisatrice d'arriver à ses fins et de passer en revue les nombreux métiers qui gravitent autour du blockbuster, en interrogeant les producteurs des grands studios (Walt Disney Studio, 20th Century Fox...), les scénaristes, les agents des acteurs ou les personnes chargées des bandes-annonces, une étape cruciale pour le succès du film.

■ *What does it take to make a blockbuster? The journalist Anne Feinsilber takes us to Hollywood for an insider's look.*

MODS & ROCKERS

DOCUMENTAIRE DE KAMEL (FRANCE, 2010, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, POINT DU JOUR

En 1964, les plages de Brighton, en Angleterre, sont le théâtre d'un gigantesque affrontement qui oppose plusieurs milliers de jeunes. Les Mods se battent contre les Rockers pour des histoires de vêtements, de territoires ou de goûts musicaux. L'affaire pourrait se réduire à un fait de hooliganisme, mais l'ampleur même de la confrontation incite à plus d'attention. Ce qui oppose profondément ces adolescents, ce sont deux façons radicalement différentes de voir la vie. Ce film revient sur cette confrontation, décryptant les contradictions d'une jeunesse qui imposera ses styles aux décennies à venir.

■ *In 1964, on Brighton Beach, thousands of young people got into a giant battle. They were either "mods" or "rockers" and they had radically different ways of looking at life... and both inspired generations to come.*

MUSICA LEGGERA, LES CHANSONS ITALIENNES

DOCUMENTAIRE D'EMMANUELLE NOBÉCOURT
(FRANCE, 2011, 1H)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, PROGRAM 33

Nous avons tous dans notre vie une chanson italienne, un air que l'on retient et qui éveille en nous, dès qu'on l'entend des souvenirs peut- être, les vacances, un voyage en Italie, des nuits sur la plage, un flirt d'été jamais oublié, notre jeunesse, l'insouciance...

■ *We all have an Italian song in our lives, a tune that instantly brings back memories and awakens specific emotions: memories of holidays, of a trip to Italy, of nights on the beach, of a summer flirt, of youth and insouciance...*
The film explores the secrets and mysteries of this music and invites us to plunge right to the heart of its unique powers of seduction, to move through its history and discover its most talented singers, and to rediscover its most memorable songs.

NOUVEAU CINÉMA SCANDINAVE

DOCUMENTAIRE DE STÉPHANE BERGOUHNIOUX, JEAN-MARIE NIZAN ET OLIVIER BOUCREUX
(FRANCE, 2009, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CINÉTÉVÉ

En partant du phénomène Millenium, sorti sur les écrans français en 2009, un road movie à la rencontre d'une nouvelle génération d'auteurs et d'acteurs scandinaves.
Longtemps après Ingmar Bergman et après le Dogme 95 incarné par Lars von Trier, une nouvelle génération d'auteurs issue des écoles de cinéma scandinaves voit le jour. Avec talent et succès, et grâce à un système de production inter-pays propre à l'Europe du Nord, ces jeunes cinéastes développent une écriture formelle et des thématiques originales, entre goût de la transgression et préoccupations sociales et morales. Les réalisateurs du documentaire vont à la rencontre de ces jeunes cinéastes, pour comprendre avec eux ce qui fait leur identité.

■ *Since the explosion of the Millennium phenomenon, Scandinavian cinema has more than ever been under the floodlights. From Ingmar Bergman and Lars von Trier to the filmmakers of today, this road movie leads us north into a landscape that is as fascinating as the stories it nurtures.*

PAUL SMITH, GENTLEMAN DESIGNER

DOCUMENTAIRE DE STÉPHANE CARREL
(FRANCE, 2010, 53 MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, TABO TABO FILMS

La popularité de Paul Smith dans le monde entier ne cesse de grandir. La clé de son succès ? Un concept génial : “Maximizing Britishness” ou comment bâtir un style et un empire sur la culture populaire anglaise avec un génie marketing et une fantaisie hors du commun. Qui est Paul Smith ? Comment a-t-il réussi à intéresser des millions d’hommes à la mode ? Comment le petit gars modeste de Nottingham est-il devenu la référence de l’élégance masculine dans le monde ? Filmer Paul Smith comme Karl Lagerfeld ou un autre grand couturier serait une erreur. Smith ne se vit pas et n’est pas couturier. C’est aussi pour cette raison que le film ne se focalise pas sur la présentation d’une collection et la préparation d’un défilé. Le propos n’est pas tant de montrer sa mode et son design que de comprendre son processus créatif et de montrer l’immense popularité du designer qui fête en 2011 ses 40 ans de mode.

■ *Paul Smith, a true gentleman! And who can resist the charm of this so very British fashion designer, who shares his daily life and creative process with us?*

POP QUEENS 80

DOCUMENTAIRE DE DIDIER VARROD
ET EMMANUELLE NOBÉCOURT
RÉALISATION : EMMANUELLE NOBÉCOURT
(FRANCE, 2009, 60MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, PROGRAM 33

Madonna et Lady Diana, le vice et la vertu, la princesse des dance-floors et la reine des cœurs. Destins croisés. Héroïnes de contes de fées médiatiques, Madonna et Lady Diana incarnent les fantasmes et la mythologie populaire des années 80. Elles en concentrent toute l'ambiguïté, entre avant-garde et tradition, morale et subversion. Les voilà réunies, tandem improbable, pour revisiter cette décennie moderne et paradoxale, porteuse d'espérance mais désenchantée.

■ *Madonna and Lady Di, the vice and the virtue, the princess of the dance floor and the queen of hearts... An exciting look at the destinies of two icons of the 80's.*

PROFESSION : IT GIRL

DOCUMENTAIRE DE LAURENT LUNETTA
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LA GROSSE BOULE

Elles sont jeunes, belles et stylées. Célébrées sur internet, par l'industrie de la mode et dans les tabloïds, elles attirent tous les regards. On ne sait pas vraiment ce qu'elles font, mais leur plus grand talent est de savoir se montrer : ce sont les It Girls. Les filles du moment, les filles à suivre. Très futiles mais très modernes, les It Girls sont aujourd'hui des prescriptrices de tendances et des modèles pour les jeunes femmes.

■ *They're young, beautiful and ever so hip! Adulated on internet, by the design industry and the tabloids, they steal the limelight. We don't really know what they do all day, but their biggest talent is to know how to show: they're the "It Girls".*

93 LA BELLE REBELLE

DOCUMENTAIRE DE JEAN-PIERRE THORN
(FRANCE, 2010, 1H03MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
ADR PRODUCTIONS, INA

Du concert mythique de la Nation en 1963 au slam d'aujourd'hui en passant par le punk et bien sûr la grande vague hip-hop, le documentaire retrace les différentes étapes d'une résistance musicale intimement liée à la réalité sociale et populaire du "93". Une épopée racontée par quelques-uns de ceux qui en ont fait la richesse et la créativité : Daniel Boudon, chaudronnier et batteur d'un groupe rock au début des années 1960, Marc Perrone, promoteur du folk dix ans plus tard et précurseur du slam, Loran de Bérurier Noir, icône de la génération punk, DJ Dee Nasty, artisan de la culture hip-hop française, le rappeur Casey et le slameur D' de Kabal. De extraits de concerts et des archives percutantes racontent ainsi l'histoire d'une banlieue minée par une politique urbaine anarchique, des mutations industrielles successives, la désillusion politique : un terreau fertile, où culture et pensée ne cessent de se réinventer.

■ *The French filmmaker Jean-Pierre Thorn explores forty years of music in the Parisian suburbs. From the 60's rebel's rock to hip-hop and slam today, he questions musicians all along the way.*

ROMANS MADE IN NEW YORK

DOCUMENTAIRE DE SYLVAIN BERGÈRE ET NELLY KAPRIÈLIAN
RÉALISATION : SYLVAIN BERGÈRE (FRANCE, 2008, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES FILMS D'ICI

Une jouissive balade dans New York, à la rencontre des auteurs de la jeune littérature américaine et de leurs écritures inventives. Jonathan Franzen, Jonathan Safran Foer, Nicole Krauss, Rick Moody, Marisha Pessl… Qui sont ces jeunes auteurs qui renouvellent aujourd'hui la littérature américaine ? C'est dans cette ville, que les nouvelles générations puisent et vivent leur inspiration. À l'instar de leurs aînés Bret Easton Ellis et Jay McInerney qui, dans les années 80, ont révolutionné le roman par leur style satirique, parlé et obscur, voire dopé aux drogues. Comme le souligne Jay McInerney, premier invité de cette balade littéraire, si New York est toujours aussi fertile en invention, la ville a profondément changé, et ses écrivains avec.

■ *The contemporary New York literary scene is extremely rich and inventive. Jonathan Franzen, Jonathan Safran Foer, Nicole Krauss, Rick Moody, Marisha Pessl… who are the young authors on the forefront of the scene? The French journalist Nelly Kaprièlian set off to meet them.*

SECRETS DU MANGA, SEOUL DISTRICT

DOCUMENTAIRE DE HERVÉ MARTIN DELPIERRE
(FRANCE, 2009, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, TELFRANCE

Pour immerger le spectateur dans l'univers du manga coréen, le réalisateur Hervé Martin Delpierre a entrepris une passionnante expérience : fusionner réel et fiction, vidéo et animation, pour un récit hybride et vertigineux, dont les gratte-ciel de Séoul l'insomniaque constituent la toile de fond stylisée, tantôt filmée, tantôt dessinée. Avec, comme personnages principaux, le dessinateur Park Chul Ho et le scénariste Park Hong Jin, tous deux coréens, qui s'attaquent ensemble à la réalisation d'un polar urbain, Nous entrons de plain-pied dans le processus d'élaboration du manga : afin qu'il soit le plus crédible possible, le scénariste tente de glaner des informations sur les gangs coréens auprès de flics ou de repentis, tout en restituant, planche par planche, les étapes successives de l'élaboration du livre.

■ *The secret world of the Korean manga, from the way the story is written to the way the workshop draws it. A fascinating journey, where reality and fiction are often inextricable.*

SEX IN THE COMICS, LA BD ÉROTIQUE

DOCUMENTAIRE DE JOELLE OOSTERLINCK
(FRANCE, 2012, 52 MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES BONS CLIENTS

Un voyage au cœur de la bande dessinée érotique, pour en découvrir l'histoire mouvementée, les principales tendances et leurs relations avec notre société. Au moment où cet art controversé revient au goût du jour, une ambassadrice de charme, nous guide au milieu des œuvres phares, à la rencontre d'auteurs venus du monde entier, sur un ton provoquant mais toujours élégant. Avec elle, nous plongeons au cœur des bulles qui nous parlent de fantasmes, de satire sociale ou encore de l'expression de nos déboires et travers intimes.

■ *Sex in the Comics delves into a very rich world in the compagny of authors, artists, and a burlesque guide.*

SKATEBOARD STORIES

DOCUMENTAIRE DE THOMAS LALLIER
(FRANCE, 2011, 52 MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, NO ONE

Au-delà des images liées à des performances ou les vidéos des compétitions, ce film montre comment le skateboard, “inventé” aux Etats-Unis, s’est implanté en Europe, et comment les Européens se sont approprié, à leur façon, ce sport californien. À travers des vagues de popularité successives, il a peu à peu forgé sa spécificité, s’est émancipé non seulement du surf, mais aussi des groupes industriels qui tenaient le business. “Sport punk” par excellence, sans entraîneur ni tenue particulière, le skate s’est ainsi retrouvé porté par ses propres héros, devenus fabricants et businessmen, apportant des innovations techniques ou un état d’esprit particulier.

■ *The history of skateboarding… in Europe. From its importation from California to the street scene today.*

SURF PASSION

CO-ÉCRIT AVEC GIBUS DE SOULTRAIT ET PASCAL DUPONT
DOCUMENTAIRE DE DAMIEN VERCAEMER
(FRANCE, 2012, 52 MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, WOODS TV – DISSIDENTS

De ses origines polynésiennes à sa renaissance moderne sur les plages d'Hawaï et de Californie, l'histoire du surf est riche de mythes et de héros. "L'appel de la vague" explore la culture internationale qui s'est développée en trois générations à peine, autour du surf. Sport quasi initiatique et ritualisé, le surf a symbolisé une certaine idée de la liberté, inspiré un style de vie, des chansons et des films cultes, et nourri plus que tout autre sport une culture pop et bon nombre de clichés que le film va revisiter avec jubilation...

■ *From its Polynesian origins to its modern-day renaissance, the history of surfing is rich in myths and heroes. And has become an integral part of a popular culture that the film explores, from France to Hawai.*

TEEN SPIRIT, LES ADOS À HOLLYWOOD

DOCUMENTAIRE DE CLÉLIA COHEN ET ANTOINE COURSAT
(FRANCE, 2008, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZADIG PRODUCTIONS

De La fureur de vivre à Supergrave, les films américains pour ados ont conquis le monde. Un décryptage jubilatoire, émaillé d'extraits incontournables.
De ses prémices dans les années 1950, avec notamment La fureur de vivre, aux puceaux hilarants du maître contemporain du genre, Judd Apatow, en passant par l'âge d'or des années 1980, le documentaire revient sur l'histoire d'un courant longtemps mésestimé. Ou comment, inspirés de la comédie, de la romance ou du film d'horreur, les teen movies ont su refléter l'évolution des mœurs aux États-Unis, mûrir et se transformer en filon aussi juteux que dévastateur, jusqu'à contaminer les films d'auteur.

■ *From Rebel without a Cause to Supergrave, the teen film genre has conquered the world! This documentary explores the way that teen movies are a mirror portrait of American society.*

T-SHIRT STORIES
COTTON, ART & FUN

RÉALISÉ PAR DIMITRI PAILHE & JULIEN POTARD
DIRECTION ARTISTIQUE ARTHUR KING
(FRANCE, 2011, 52 MN)
PRODUCTION : EX NIHILO
AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL + ET ARTE FRANCE

Nous le côtoyons tous les jours et nous n'en savons pas forcément beaucoup sur les origines et sur les raisons de son explosion démocratique... Le t-shirt est passé du statut de tricot de peau à celui, autrement plus reluisant, de média personnel et de support de création. Facile à produire, le T-shirt est LE vêtement basique et universel par excellence, cependant très peu de personnes connaissent réellement son histoire... Certains l'utilisent pour dormir, courir, travailler alors que d'autres le considèrent comme un véritable support artistique et un mode d'expression unique.

En 50 ans, le t-shirt a subi de nombreuses modifications calquées sur l'évolution de la société. Tour à tour déchiré, élargi, sérigraphié, javellisé, limé, il colle à son époque et en dit long sur l'évolution de la société.

■ *How many t-shirts do you own? And what is the story behind each one? From the white "t" to the most inventive designs, the t-shirt is a fascinating object of everyday life.*

WILD THING : LA FOLLE HISTOIRE DU ROCK

DOCUMENTAIRE DE JÉRÔME DE MISSOLZ
(FRANCE, 2009, 2X52 MN ET 3X43 MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, INA

Le rock reste sans doute le seul phénomène musical et culturel du XXe siècle qui semble ne jamais mourir, comme l'atteste aujourd'hui la longévité de groupes comme les Rolling Stones ou les Who, ou la survivance mythique d'Elvis Presley, Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, John Lennon ou Kurt Cobain, ou encore la naissance constante de nouveaux groupes. Le rock génère un étrange rituel où les morts côtoient les vivants ! Cette série de films rend compte à la fois du formidable pouvoir de cette musique, de manière vivante et drôle ou tragique, mais elle vous offre aussi une plongée subjective, incroyable dans la vie quotidienne de ces musiciens pleine de bruit et de fureur, de drogues, de sexe, de révolte et de poésie.

■ *The history of rock in a two-part series, as seen through the eyes of the acclaimed French filmmaker Jérôme de Missolz.*

WOLFGANG AMADEUS PHOENIX

DOCUMENTAIRE DE ANTOINE WAGNER
ET FRANCISCO SORRIANO (FRANCE, 2011, 52M)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
PALADIN PRODUCTION, 35 EAST

Comment un petit groupe français, héritier de la "French Touch" de la fin des années 90, a-t-il réussi à conquérir un public si important en quelques années, au point de coiffer au poteau des "pointures" telles que David Byrne et Brian Eno, Depeche Mode ou les Yeah Yeah Yeahs, lors des Grammy Awards ?
Phoenix c'est aussi le premier groupe français invité à participer à la célèbre émission "Saturday Night Live", avec plus de 300 000 albums vendus aux Etats-Unis en 4 mois et numéro 1 des ventes sur I-tunes. Véritable phénomène dans le paysage musical d'aujourd'hui. Antoine Wagner, photographe et réalisateur de leur clip a suivi le groupe pendant plus d'une année sur leur tournée internationale, de Paris à Tokyo, en passant par New York ou Houston.

■ *How did a young French garage band become so big that it stole the limelight from the likes of Depeche Mode and Brian Eno at the last Grammy Awards? Fifty-two minutes on tour with Phoenix.*

YES WE CATCH
(TITRE DE TRAVAIL)

DOCUMENTAIRE DE JULIEN GAURICHON
ET FRÉDÉRIC BAS (FRANCE, 2011, 52MN)
RÉALISATION : JULIEN GAURICHON
COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS

À travers le monde, la passion du catch, c'est d'abord les milliards d'yeux sans visage qui regardent plein d'effroi les lutteurs s'affronter sur le ring. Le film veut raconter ces regards, ce qu'ils cherchent dans le noir, ce qu'ils désirent dans cette barbarie mise en scène : entre les quatre cordes, en France, aux Etats Unis, et au Mexique, qu'est-ce qui se joue et se surjoue ? quelle tragédie ? quelle farce ; Trois lieux, trois variations "catchisitiques" : mélancolies françaises, super héros américains, fantaisies mexicaines. Où l'on comprend vite que le catch est un autre nom de la solitude peuplée de notre monde high-tech.

■ *What exactly is so exciting about wrestling? From the US to France, from Japan to Mexico, this film is a first step to answering the question.*

DR / SALUT LES COPAINS

YÉYÉ REVOLUTION

DOCUMENTAIRE DE DIDIER VARROD
ET MICHEL ROYER (FRANCE, 2010, 52MN)
RÉALISATION : MICHEL ROYER
COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
PROGRAM 33

1962-1966 Une plongée réjouissante dans les années yé-yé, tout en musique et en archives ! Ou comment la culture ado prend pour la première fois le pouvoir en France. Johnny, Sheila, Dick Rivers, Françoise Hardy, Cloclo, Sylvie Vartan… : au début des années 60, une génération de chanteurs, tout imprégnée de la vague rock'n'roll outre-Atlantique et des mélodies sulfureuses d'Elvis, débarque en France. Jusqu'alors étouffée par les adultes, la jeunesse s'émancipe à travers cette musique et ses idoles. L'oreille collée à leur tourne-disque et à leur transistor, les ados lâchent les habits sages pour les couleurs acidulées, s'inventent un langage, se déhanchent sur le twist au club du Golf-Drouot et se retrouvent bientôt autour d'une émission de radio mythique, Salut les copains…

■ *The yé-yés are a typically French institution, including stars such as Johnny Hallyday, Sheila, Françoise Hardy and Dick Rivers. An enthralling trip through the history of the yé-yés.*

LES COLLECTIONS

LES COLLECTIONS

ARTE VIDÉO NIGHT 79

#1

#2

#3

EN QUÊTE D'AUTEURS 80

SUR LA ROUTE D'ISRAËL

BERLIN

UN FILM ET SON ÉPOQUE 81

IL ÉTAIT UNE FOIS... L'EMPIRE DES SENS

IL ÉTAIT UNE FOIS... LE DERNIER TANGO À PARIS

IL ÉTAIT UNE FOIS... ORANGE MÉCANIQUE

IL ÉTAIT UNE FOIS... SAILOR & LULA

IL ETAIT UNE FOIS... TESS

IL ETAIT UNE FOIS... VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU

HORIZONS LOINTAINS 82

AFRIQUE DU SUD

BEYROUTH

ÉGYPTE

HAÏTI

LISBONNE

MOSCOU

QUÉBEC

LA VIE CACHÉE DES ŒUVRES 83

REMBRANDT

WATTEAU

POUSSIN

LEONARD DE VINCI

RAPHAËL

WALTER PFEIFFER-ADAGP

ARTE VIDEO NIGHT

COMMISSARIAT ARTISTIQUE : DOMINIQUE GOUTARD
ET JEAN-LUC MONTEROSSO,
AVEC LES CONSEILS D'ALAIN FLEISCHER
PRÉSENTÉ PAR REBECCA MANZONI
RÉALISATION : JEAN-ÉRIC MACHEREY (FRANCE, 2009, 3H)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CALZONNE

L'art vidéo est devenu, grâce à l'irruption du numérique, un des moteurs de la création contemporaine. Montrer, le temps d'une nuit, le meilleur de cette effervescence, telle est l'ambition de ARTE Video Night, une fois par an depuis 2009.

■ *ARTE Video Night brings together, for three hours, the best of contemporary video art production, from its best-known signatures to its youngest protagonists.*

EN QUÊTE D'AUTEURS

COLLECTION PROPOSÉE PAR PIERRE ANTOINE CAPTON
ET ÉCRITE PAR MAZARINE PINGEOT
COPRODUCTION : ARTE FRANCE,
TROISIÈME ŒIL PRODUCTIONS

Une rencontre d'auteurs dans leur univers pour rendre la littérature vivante.
Une nouvelle collection littéraire qui se propose de filmer sous forme de "road movie" les écrivains chez eux, dans leur univers. Si chacun est amené à dire quelle est sa vision de son pays et de sa littérature. Munie d'une petite caméra et de ses carnets de route, Mazarine Pingeot nous fait partager ses promenades littéraires, et les auteurs qu'elle rencontrera seront les étapes de ces voyages.

■ *A literary encounter with the writers of a given country. Shot in the road movie style, each film explores a specific region or country and meets with its authors, young and old.*

SUR LA ROUTE D'ISRAËL

RÉALISÉ PAR RICHARD VALVERDE
(FRANCE, 2009, 52 MN)
AVEC : AMOS OZ, AHARON APPELFELD,
ETGAR KERET, ZERUYA SHALEV ET SAYED KASHUA

BERLIN

RÉALISÉ PAR CHRISTOPHE CHARRIER
(FRANCE, 2011, 52 MN)
AVEC : CHRISTA WOLF, CHRISTOPH HEIN,
REINHARD JIRGL, INGO SCHULZE, JULIA FRANCK,
FERIDUN ZAIMOGLOU

FOLAMOUR

UN FILM ET SON ÉPOQUE

COPRODUCTION : ARTE FRANCE, FOLAMOUR PRODUCTIONS

Cette collection proposée et écrite par Marie Genin et Serge July restitue dans le contexte de l'époque un film culte à l'aide d'archives et d'entretiens.

■ *Each documentary in this series sets a major film in the context of its époque, using archive, interviews and excerpts.*

IL ÉTAIT UNE FOIS... L'EMPIRE DES SENS

RÉALISÉ PAR DAVID THOMPSON
(FRANCE, 2010, 52MN)

IL ÉTAIT UNE FOIS... LE DERNIER TANGO À PARIS

RÉALISÉ PAR BRUNO NUYTTEN
(FRANCE, 2004, 52MN)

IL ÉTAIT UNE FOIS... ORANGE MÉCANIQUE

RÉALISÉ PAR ANTOINE DE GAUDEMAR
(FRANCE , 2011, 52 MN)

IL ÉTAIT UNE FOIS... SAILOR & LULA

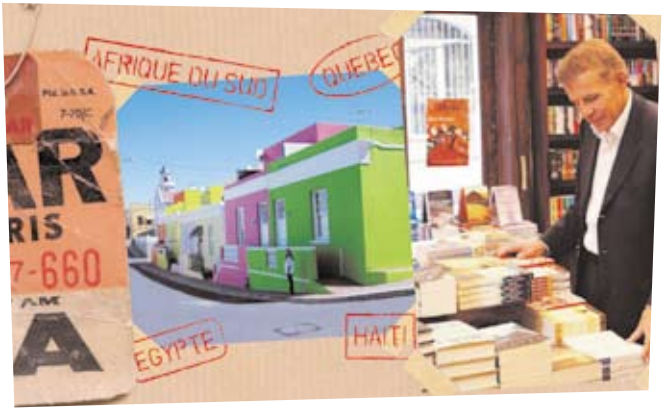
RÉALISÉ PAR AUBERI EDLER
(FRANCE, 2008, 52MN)

IL ÉTAIT UNE FOIS... TESS

RÉALISÉ PAR SERGE JULY, DANIEL ABLIN
(FRANCE, 2006, 52MN)

IL ÉTAIT UNE FOIS... VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU

RÉALISÉ PAR D'AUBERI EDLER
(FRANCE, 2011, 52MN)



HORIZONS LOINTAINS

SUR UNE IDÉE DE PATRICK ET OLIVIER POIVRE D'ARVOR
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, A PRIME GROUP

À chaque fois, c'est un voyage particulier où les librairies tiennent lieu d'office du tourisme et les écrivains de guides inspirés. Cette collection imaginée par Patrick et Olivier Poivre d'Arvor nous invite à visiter un pays par le prisme de ses auteurs et de leurs écrits.

■ *Patrick Poivre d'Arvor and his brother Olivier discover in each film a different country, through the prism of its literary scene.*

AFRIQUE DU SUD

RÉALISÉ PAR VIRGINIE LINHART (FRANCE, 2009, 52MN)
AVEC : NADINE GGORDIMER (PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE EN 1991), IVAN VLADISLAVIC, BREYTEN BREYTENBACH, LEBO MASHILE

BEYROUTH

DOCUMENTAIRE DE THIERRY TRELLUYER (FRANCE, 2009, 52MN)

ÉGYPTE

RÉALISÉ PAR KARIM GOURI (FRANCE, 2009, 52MN)
AVEC : KHALED AL- KHAMISSI, ALAA AL- ASWANY, GAMAL GHITANY, IBRAHIM ABDEL-MÉGUID, EDOUARD AL-KHARRAT

HAÏTI

RÉALISÉ PAR ANNE LESCOT (FRANCE, 2009, 52MN)
AVEC : GARY VICTOR, RENÉ DEPESTRE, YANICK LAHENS, LYONEL TROUILLOT, FRANKETIENNE

LISBONNE

RÉALISÉ PAR ANNE DÖRR (FRANCE, 2009, 52MN)
AVEC : MANUEL DE OLIVEIRA, ANTÓNIO LOBO ANTUNES, LÍDIA JORGE, GONÇALO M. TAVARES, FILIPA MELO, DULCE MARIA CARDOSO, JACINTO LUCAS PIRES…

MOSCOU

DOCUMENTAIRE DE XAVIER LEFEBVRE (FRANCE, 2009, 52MN)
AVEC : ZAKHAR PRILEPINE, LUDMILA OULITSKAÏA, VICTOR EROFEEV, VLADIMIR SOROKINE, ÉDOUARD LIMONOV

QUEBEC

RÉALISÉ PAR ANNE DÖRR (FRANCE, 2009, 52MN)
AVEC : DANY LAFFERRIÈRE, NELLY ARCAN, JACQUES GODBOUT, MARIE- SISSI LABRÈCHE, CATHERINE MAVRIKAKIS, NICOLAS DICKNER, CHRISTINE EDDIE, JEAN-FRANÇOIS BEAUCHEMIN, DANIEL LAVOIE

LA VIE CACHÉE DES ŒUVRES

DOCUMENTAIRES DE STAN NEUMANN
ET JULIETTE GARCIAS (5 X 43MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CAMERA LUCIDA,
MUSÉE DU LOUVRE

Les chefs d'œuvres les plus célèbres du Louvre ont échappé aux pillages, aux incendies, aux vers du bois, aux restaurations brutales, aux attentats, au vieillissement, à l'oubli… Certains ont vécu dans la clandestinité, sous de fausses identités ; d'autres sont apparus des siècles après avoir été peints. Sous la couche de vernis, on trouve bien des cicatrices et des incertitudes. Les conservateurs et les experts préfèrent en général garder pour eux les énigmes et les doutes.
C'est en cela que l'initiative prise par le musée du Louvre est exceptionnelle : organiser des rencontres entre les plus grands spécialistes mondiaux devant des œuvres pour une enquête collective où chacun tente d'élucider l'énigme de l'œuvre et donne lieu à de passionnants échanges.

■ *The Louvre's greatest masterpieces often lived through fire, theft and woodworms before joining the museum's permanent collection. The Louvre often organizes study days to bring together worldwide specialists who examine each painter's corpus to bring scholarship up to date.*

REMBRANDT
WATTEAU
POUSSIN
LEONARD DE VINCI
RAPHAËL

L'ÉQUIPE

Emelie de Jong
Pascal Aron › Administrateur

Esther Lehoczky › Chargée de programmes
Isabelle Mestre › Chargée de programmes
Ali Delici › Chargé de programmes
Manon Dampeyron › Assistante programmes
Caroline Matrat › Assistante de direction

Pierre de Vaulx › Chargé d'administration
Elisabeth Couture › Assistante de gestion
Leslie Gilli › Assistante de gestion,
remplacée par **Sandra Walger**

Stéphanie Lanois › Chargée de post-production
Coralie Petit › Chargée de post-production

SERVICE DE PRESSE
Grégoire Mauban › Attaché de presse documentaires culturels
Audrey Jactat › Attachée de presse Tracks
Clémence Fléchard › Attachée de presse Spectacles et Arte live web
Raphaëlla Guillou › Attachée de presse Spectacles et Arte live web
remplacée par **Caroline Palmier**

ARTE FRANCE

Unité de Programmes
Culture et Spectacles
8, rue Marceau
F-92785 Issy-les-Moulineaux
cedex 9
Tél : 01 55 00 77 77
http://www.arte.tv
http://www.artepro.com